

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

20 AÑOS — VIVIR
LA CULTURA

CINE EN CHILE

HISTORIA(S) EN MOVIMIENTO

**MATERIAL PARA
LEER Y EXPERIMENTAR**

CINE EN CHILE: HISTORIA(S) EN MOVIMIENTO

Material para leer y experimentar

Centro Cultural La Moneda

PRESENTACIÓN

Los Materiales para leer y experimentar responden al propósito de Centro Cultural La Moneda de establecer un diálogo con las comunidades educativas que lo visitan y sus territorios. Como espacio de encuentro de diversas miradas, CCLM articula actividades y exposiciones que constituyen puentes para el acceso a los lenguajes y saberes de diferentes periodos, descubriendo los vínculos históricos y patrimoniales con la contemporaneidad.

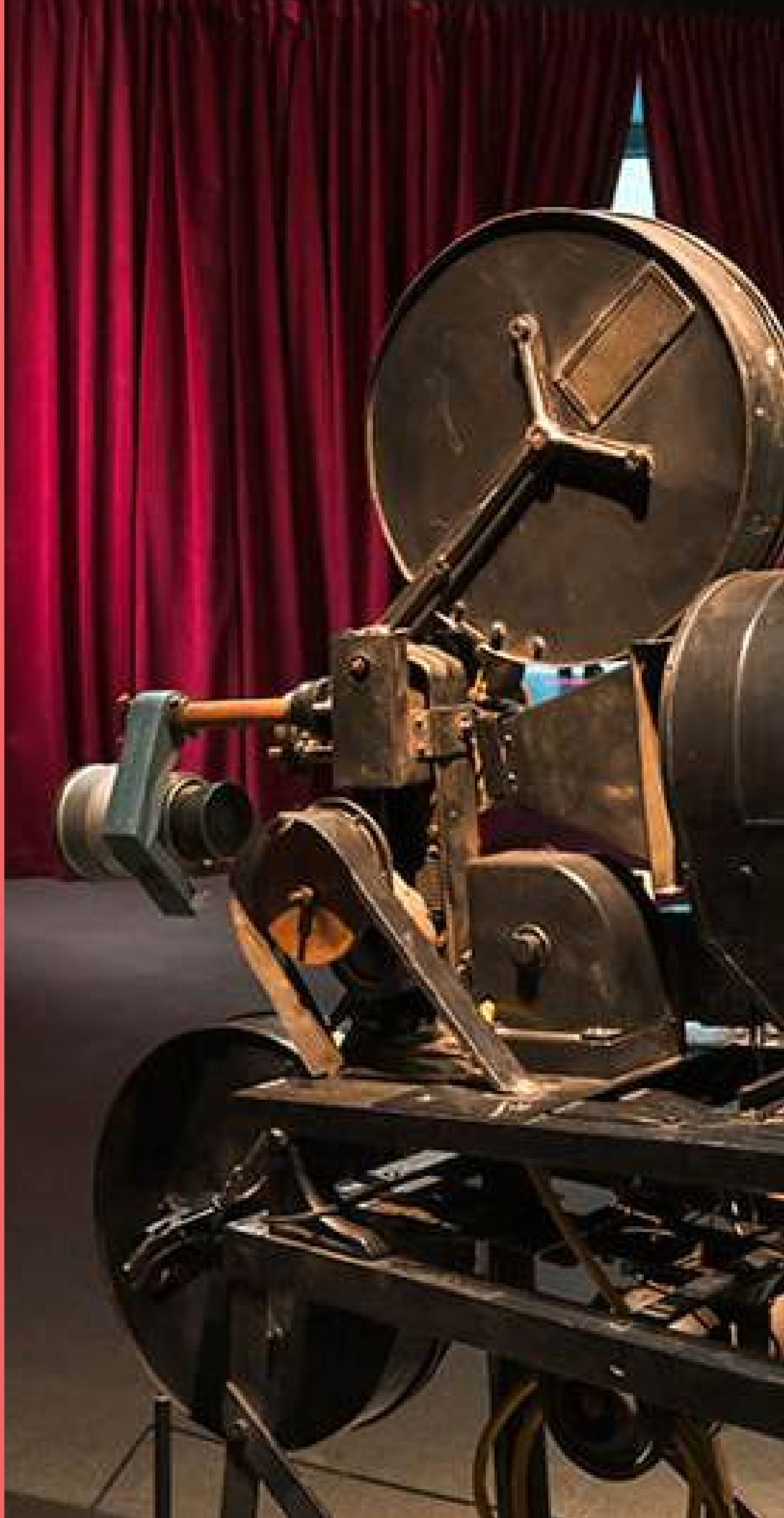
INTRODUCCIÓN

La exposición abarca más de un siglo de historia vinculada con el desarrollo del cine en nuestro país, demostrándonos cómo la gran pantalla y sus diversos formatos ha acompañado y contribuido a la vida social y cultural de Chile.

Evocando a la historia y memoria tecnológica, social, recreativa y transgeneracional, la muestra nos lleva a la esencia de la sala oscura: diversidad de comunidades y emociones que, sin conocerse unas con otras, comparten un espacio íntimo en común.

Por medio del Material para Leer y Experimentar haremos un viaje a través de la historia del cine, reforzando la reflexión y experimentación con ejercicios prácticos y preguntas que promuevan la imaginación y el pensamiento.

EL ESPECTÁCULO VISUAL ANTES DEL CINE

Los orígenes del cine se remontan a fines del siglo XIX, gracias a la irrupción de Auguste y Louis Lumière, quienes protagonizaron el inicio de la industria del cine como la conocemos hoy en día. Sin embargo, la búsqueda por registrar el movimiento y relatar historias a través de la imagen se remonta mucho tiempo atrás.

La historia del cine en Chile, pero también en el mundo, es un viaje a través de la tecnología. La necesidad de proyectar imágenes dio pie a una imparable complejización y perfeccionamiento de los mecanismos que dieron forma al cine moderno. Pero ¿qué había antes del cine tal cual lo conocemos en la actualidad?

Revisemos algunos de los dispositivos que pusieron a disposición de las personas imágenes e historias; el movimiento y los sueños, antes de que apareciera la gran pantalla.

SOMBRAS CHINESCAS O TEATRO DE SOMBRAS

Nos remontamos a la dinastía Han del Oeste (202 a.C.-8 d.C), tiempos en que aparecen los primeros registros de las sombras chinescas. Este formato de proyección de imágenes consta de varios recortes de figuras hechas de cuero o papel. Al ser iluminadas con una fuente de luz artificial, la sombra proyectada se utilizaba para narrar historias, interpretar diversas ceremonias y ritos, o simplemente para transmitir ideas.

Las sombras chinescas o teatro de sombras no solo son un antecedente muy remoto del cine, sino que también, era un trabajo artesanal que involucraba distintos oficios, tales como la marroquinería, la carpintería, la pintura y el teatro.

LA LINTERNA MÁGICA

Este dispositivo óptico fue inventado en el siglo XVII por el científico alemán Athanasius Kircher (1602-1680), siendo la gran precursora de las máquinas de proyección de dibujo modernas.

Dicho mecanismo precisaba de una caja que portara alguna fuente de luz artificial, una variedad de lentes y espejos que permitieran proyectar las imágenes en una pared o superficie plana. A diferencia de las sombras chinescas, la linterna mágica ofrecía la posibilidad de ampliar la imagen a mayores dimensiones, así como también mostrar secuencias de dibujos en movimiento, convirtiéndola así en la antesala de los proyectores modernos (Universidad Complutense de Madrid, s/f).

Este objeto tecnológico no solo fue utilizado con fines recreativos, ya que las infinitas posibilidades de contenido fueron aprovechadas para el fomento del desarrollo científico y educativo de la población.

Linterna mágica, fines del siglo XIX
© Colección Uniacc

KINETOSCOPIO

Inventado por Thomas Alva Edison en el año 1891 y comercializado en 1894, era un visor individual que permitía ver films a gran velocidad. La media de visión era entre treinta y cuarenta imágenes por segundo.

Si bien el mecanismo no era un formato de proyección colectiva ya que solo podía ser utilizado por una persona a la vez, su llegada a Chile resonó fuerte en la prensa de la época. Analicemos la siguiente cita extraída de El Ferrocarril, en el volumen del miércoles 20 de febrero de 1895:

“Este es el nombre [kinetoscopio] de un curioso aparato inventado por Edison hace apenas unos cuantos meses, y que ha venido a exhibir en Santiago el señor Francisco de Paola, quien ha instalado su sala de exhibición en la calle Estado número 17-I, entre Agustinas y Huérfanos. El aparato de nuestra referencia ofrece interesantes escenas tomadas por un procedimiento fotográfico maravilloso. No se obtiene, como en los otros sistemas de fotografía, la inmovilidad de un segundo, el gesto instantáneo; sino que se sigue todos los movimientos de una persona con la misma rapidez que se produjeron; en un segundo se obtienen treinta y seis vistas diferentes y continuas, de modo que, puede decirse, que no se pierde ni el pestañeo” (p.2).

- ¿Cómo la llegada del kinetoscopio influyó en la conexión de Chile con el mundo?
- A diferencia de cómo se ve cine actualmente, ¿cómo habrá sido la experiencia de la gente al ver una cinta que solo podía ser vista individualmente?

El kinetoscopio mostró una senda hacia donde debía avanzar la tecnología. Pero aún había un desafío para el futuro...

“Si en el fonógrafo se oye una pieza musical, con los mismos tonos de voz y variaciones de los instrumentos; en el kinetoscopio se ve un hecho, con su misma realidad y mutaciones. Combinados los dos magníficos aparatos, creaciones del genio de Menlo Park, se llegaría a tener la reproducción más gráfica de la vida” (El ferrocarril, 1895, p.2). de modo que, puede decirse, que no se pierde ni el pestañeo” (p.2).

Si quieres conocer las piezas que vieron los santiaguinos en 1895, en el siguiente enlace encontrarás dos de las cinco cintas enseñadas:

<https://cinechile.cl/archivos/archivos-de-prensa/el-kinetocopio/>

Kinetoscopio de Edison
© Archivo Cinechile

ARTE Y CIENCIA: OTROS OBJETOS DE ILUSIÓN ÓPTICA

Con el desarrollo cada vez más creciente que ha tomado entre nosotros el cinematógrafo, ha surgido un problema de interés: la creación de la película nacional.

Dos hombres empeñosos han tomado a su cargo la tarea de resolverlo y, dentro de poco, nos será dado presenciar en teatros de la capital, el desarrollo de cintas exclusivamente confeccionadas con elementos chilenos. Se debe esta novedad, que remueve un poco la inercia santiaguina, a Monsieur Víctor Vallade, en el carácter de técnico, y al conocido profesor de declamación, don Adolfo Urzúa Rozas, como director artístico.

La intentona no puede ser más simpática. Es innegable, sin embargo, que los iniciadores de este progreso artístico industrial tendrán que luchar contra todos los inconvenientes de una empresa, cuyos elementos entran a actuar por primera vez.

El público no tiene idea del sinnúmero de dificultades que es preciso vencer para obtener una película de argumento preconcebido, no la vulgar película de simple información sobre un suceso de actualidad.

Desde luego, el actor cinematográfico requiere ciertas cualidades especiales, generalmente intuitivas, y así no sería raro que, en el cuadro dirigido por el señor Urzúa Rozas, nos sorprendiera algún Max Linder chileno en el género cómico o algún otro en la actuación dramática.

Sin duda alguna la empresa intentada por la Franco-Chilena Film Co.—que así se llama la nueva industria—es un progreso que debe aplaudirse.

ador.—2. Sr. A. Urzúa Rozas.—3. Sr. M. V. Vallade.—4. Sr. A. Díaz.—5. Galería
ográfica.—6. Sr. Hernández, en "El boleto N.º 1313".—7. Sr. C. Prat.—8. Sr. René
boleto N.º 1313", película en preparación.—9. Una escena de "El violín de Inés", p
paración.—10. N... N...—11. Srta. C. Venegas.—12. Otra escena de "El vilo
Inés".—13. Sr. Varela.

Científicos, matemáticos e inventores en general, fueron parte de la carrera creativa que pretendía perfeccionar la tecnología de proyección de imágenes. A la par, otros objetos de ilusión óptica fueron desarrollados, ofreciendo una opción más sencilla y cercana a la población para crear y observar imágenes en secuencia.

Uno de ellos fue el **taumatropo**, inventado por John Ayrton Paris en 1824. Este consistía en un juguete óptico hecho de cartón, generalmente redondo, en cuyas caras se hacen dos dibujos distintos que, con ayuda de dos palos o hilos, al girarlo se superponen para crear la ilusión del movimiento (Escuela al cine, s/f).

Diez años después, el matemático William George Horner creó el **zoótropo**, que consistía en un cilindro metálico giratorio. Al observar por los espacios que tenía la estructura, se veía una tira de dibujos que muestra distintas fases de un movimiento, asemejando una animación bajo el principio de persistencia retiniana (Villarreal, J., 2019).

Zoótrope, Figueras Puig y Cía., 1948
© Colección Museo del Juguete Chileno UC

EJERCICIO: CREEMOS UN TAUMATROPO

El cine nace de la necesidad de contar historias en movimiento. Por ello, todos los objetos mencionados anteriormente sirvieron para experimentar en torno a la imagen.

En este ejercicio crearemos un taumatropo, para el que necesitaremos los siguientes materiales:

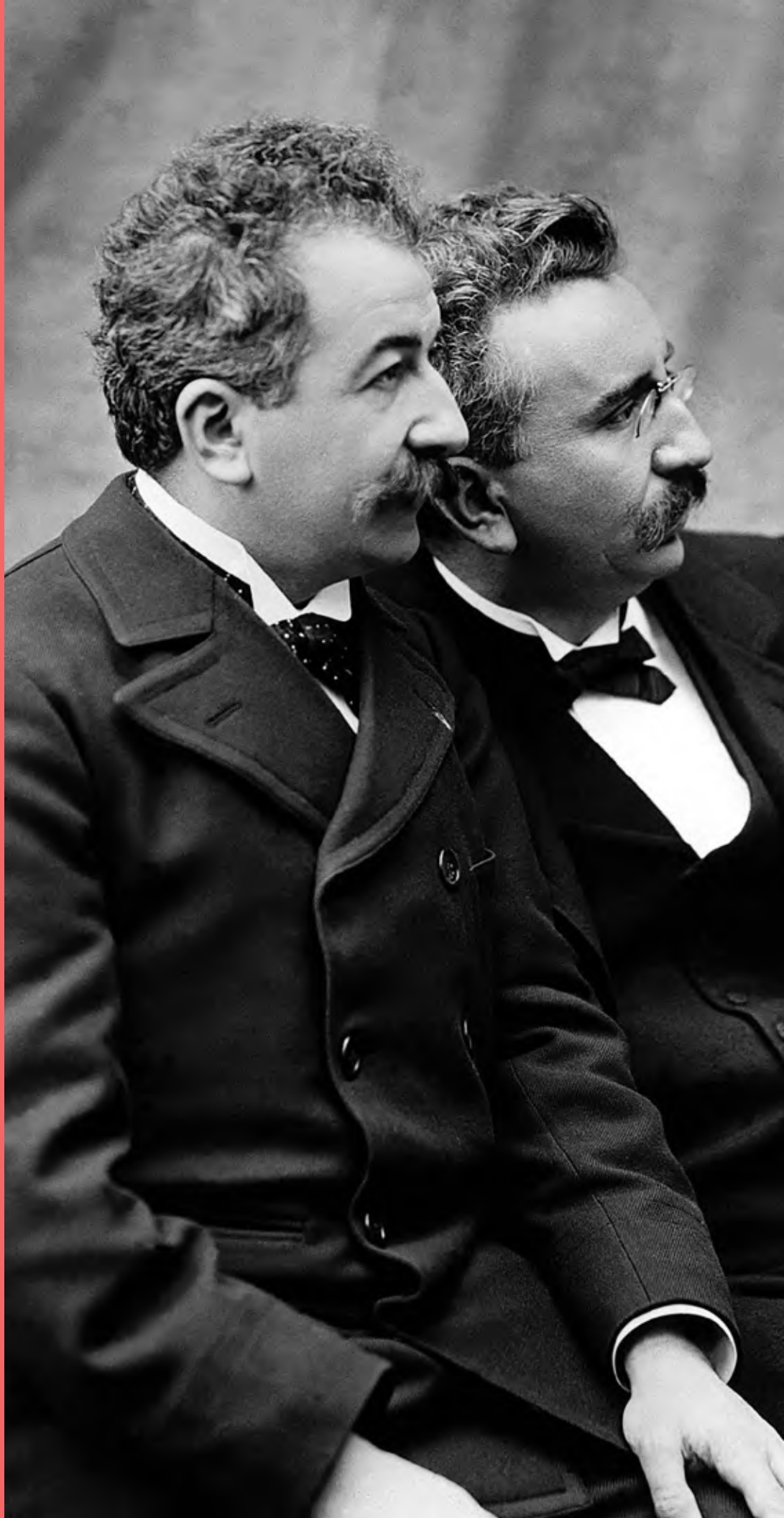
- Tijeras.
- Cartulina.
- Lápices de colores.
- Pegamento.
- Lana o cordón.
- Algún objeto que te permita hacer un círculo (puede ser un vaso).

INSTRUCCIONES

- Dibuja dos círculos y recórtalos.
- Dibuja un ave en una de las caras; en la restante dibuja una jaula.
- O, puedes descargar las plantillas imprimibles del Manual de Creación cinematográfica del Programa Escuela al Cine ingresando en el siguiente enlace: <https://escuelaalcine.gob.cl/wp-content/uploads/2023/03/material-descargable-manual-de-creacion-cinematografica.pdf>
- Pega las dos caras en sentido contrario.
- Haz dos orificios en los extremos laterales.
- Pasa un cordel de lana, un elástico o cordón por cada uno de los agujeros.
- Haz girar el taumatropo con tus dedos.

¡Listo! Así es como el fenómeno de persistencia retiniana logra que dos imágenes fijas parezcan ser una sola. Te invitamos a experimentar con otros dibujos.

**TECNOLOGÍA QUE LLEGÓ PARA
QUEDARSE: EL CINEMATÓGRAFO
DE LOS HERMANOS LUMIÈRE**

Hace 130 años, los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo, el artefacto que marcaría el inicio de la historia del cine. A diferencia del kinetoscopio, el cinematógrafo logró vincular dos elementos que hasta ese momento no habían logrado juntarse: transmitir imágenes en movimiento con un elemento tecnológico complejo como intermediario, y proyectar en funciones colectivas con una gran cantidad de público presente.

Si bien los Lumière no veían un gran futuro en el aparato, hoy en día somos testigos de la revolución tecnológica que significó la invención del mecanismo.

La pieza que abre la línea de tiempo del cine lleva como título La salida de la fábrica Lumière, proyectada por primera vez en público un 28 de diciembre de 1895 en París, con una duración de menos de un minuto. Dicha cinta mostraba a las y los trabajadores saliendo de la jornada laboral de la industria de la cual los hermanos eran propietarios. Sin libreto, sin maquillaje, sin actuación, solo un gran número de fotografías que, al ser proyectadas de manera continua en un rollo, abrió una posibilidad en que la realidad o el movimiento del mundo podía ser capturado.

Para poder ver la primera película proyectada en la historia, puedes hacerlo ingresando al siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=j9PKwtyEh5g&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fbrainstormingfilms.es%2F&source_ve_path=OTY3MTQ

SUEÑOS MECÁNICOS: LA LLEGADA DEL CINEMATÓGRAFO A CHILE

El siglo XIX es el siglo de las imágenes. La llega de la fotografía a Chile en la primera mitad de la centuria marcó un primer precedente, siendo el medio por el cual se inmortalizó parte de la naturaleza, territorio y sociedad de la incipiente República.

Con los propios avances de la fotografía, sumada a la aparición del cinematógrafo de los hermanos Lumière, surge un nuevo espectáculo visual que transformó ciudades e imaginarios. Tan solo meses después de la invención del aparato patentado por estos hermanos, la sociedad santiaguina vio por primera vez la puesta en escena con luz, imagen y telón blanco de fondo. Así, un 26 de agosto de 1896, específicamente en el Teatro de la Unión Central, las imágenes en movimiento proyectadas por el cinematógrafo revolucionarían para siempre el entretenimiento y la infraestructura de las ciudades.

¿Sabías que...?

Inicialmente, la acción de ir al cine no se llamaba “ver películas”, sino que era conocida como “vistas”.

Antonio Radonich operando su cámara Pathé Grand Modèle junto a José Bohr, 1948
© Colección Cineteca Nacional de Chile

Lamentablemente no existen registros visuales sobre aquella vez en que ciento cincuenta personas vieron el origen de la historia del cine en Chile (Escuela al cine, s/f.), pero si podemos remontarnos al relato de la prensa de la época.

“La ilusión que produce el cinematógrafo es perfecta, es en realidad la prolongación de la vida. Solo falta la combinación del fonógrafo y de la fotografía de los colores para que la vida actual se perpetúe por medio del artificio de las ciencias físicas. La concurrencia que asistió a este estreno del cinematógrafo aplaudió sin cesar esta maravillosa invención y felicitó cordialmente a sus introductores en el país, los señores Prá y C.^a. En él encontrará el público un entretenimiento agradabilísimo, uno de esos pasatiempos que impresionan dulcemente el espíritu por la belleza de los cuadros y por las maravillas que logra realizar el progreso científico del siglo”.

El Ferrocarril, 26 de agosto de 1896, Santiago.

- **¿Qué habrá querido decir El Ferrocarril al nombrar al cinematógrafo como una “prolongación de la vida”?**
- **¿Cómo habrá sido la experiencia de las personas al ver colectivamente el funcionamiento de este aparato tecnológico?**
- **¿Recuerdas cómo fue la primera vez que fuiste al cine? Describe tu experiencia en la sala de cine mencionando el lugar, película, atmósfera, emociones, alimentos que consumiste durante la función, etc.**

EJERCICIO DE IMAGINACIÓN MEDIADA

La llegada del cine a Chile abrió una ventana a nuevos mundos, a conocer otras realidades, y de ver el comportamiento de distintas comunidades en determinadas actividades y momentos.

El cine no solo revolucionó la experiencia del entretenimiento, sino que también se volvió archivo y contenedor de memorias. En este ejercicio de imaginación viajaremos al día en que se produjeron las primeras vistas, así nos acercaremos a la atmósfera y emotividad del momento en que aparecieron las primeras imágenes sobre el telón.

Imaginemos según lo relatado por El Ferrocarril...

Se anuncia la llegada de un nuevo aparato, promocionado como el mecanismo que generó una reacción impactante en quienes lo vieron por primera vez en París. Nadie tiene mucha claridad de qué será, pero la prensa ya ha hablado de él antes.

¿Qué será? ¿cómo funciona?

Eliges la tenida que sueles utilizar para fechas especiales, quizá esta sea una de aquellas. Tomas el transporte en dirección a la calle Ahumada, específicamente al Teatro Unión Central. Por cierto, nunca habías ido al teatro antes, ¿cómo te lo imaginas?, ¿de qué materiales son los asientos?, ¿por qué la llegada de esta máquina será presentada en un teatro?

Después de una tranquila caminata por Ahumada te topas con un tumulto de gente que no supera las sesenta personas. Aun así, te armas de paciencia para poder ingresar al teatro. Compraste tu entrada, caminas por el piso alfombrado hasta cruzar un gran pórtico. Haces ingreso hacia un salón lateral con una capacidad máxima de ciento cincuenta personas. Tus expectativas se ven un tanto mermadas, ya que pensabas que algo tan anunciado iba a generar mayor revuelo.

En fin. Procedes a tomar asiento en una butaca aterciopelada y apoyas tus brazos en los reposabrazos de madera. Están un tanto frías debido a la fecha: 26 de agosto. El salón está bordeado de cortinas oscuras y al frente... un gran telón blanco.

De repente se apagan las luces sin aviso. Antes de tomar atención miras alrededor, la sala está repleta y todos se ven expectantes. Escuchas el sonido de unos mecanismos haciendo contacto, pero no logras identificar qué es. Y así como por arte de magia, una luz se proyecta en el telón blanco y comienzan a aparecer imágenes en movimiento.

Nunca habías visto algo similar, ni siquiera piensas en cómo funciona o en qué está sucediendo. La atmósfera se vuelve un espacio sensible compartido, todos están atónitos, impactados, con las pupilas dilatadas y mirando fijamente lo que está al frente.

Presenciaste la primera función de cine, fuiste parte del origen de esta historia que se sigue construyendo...

TECNOLOGÍA QUE CONVOCA

Hasta la primera década del siglo XX, el límite entre salas de teatro y salas de cine era bastante difuso, es más, podríamos decir que el hogar del cinematógrafo fue por mucho tiempo el teatro. La masividad con que eran frecuentadas las funciones demuestra el impacto inmediato generado por el aparato, transformando así los espacios e instancias de sociabilidad de una población que veía en el cine un punto de encuentro y entretenimiento.

Las primeras “películas” registraban el movimiento de las ciudades, el tren, ceremonias oficiales, festividades, y todo aquello que generara un efecto visual potente en cuanto al movimiento del mundo. Al ser piezas fundamentalmente creadas en el extranjero, no generaban otra cosa que admiración y voluntad de recrear las mismas escenas e imitar a sus protagonistas (Villarroel, M., 2012).

En el caso chileno, Luis Oddó (1865-1915) fue el pionero en filmar cortometrajes. Estos registros corresponden a: el film perdido *Una cueca en Cavanha* (1897), *Llegada de un tren de pasajeros del interior de Iquique* (1897), *Bomba Tarapacá nº7* (1897) y *Grupo de gananciosos en la partida de Football entre caballeros de Iquique y de la Pampa* (1897). Cabe recalcar que, debido a las limitaciones técnicas de la época, las películas eran de corta duración y sus secuencias eran sin cortes.

El hecho de que las primeras vistas rodadas en Chile fueran grabadas y exhibidas en Iquique no es casual. Además de ser la ciudad natal de Luis Oddó, el norte era un punto importante en importación de espectáculos modernos, en que la presencia de inmigrantes británicos y el movimiento económico generado por la actividad minera cumplieron un rol fundamental. Por ello, no es accidental que la cámara que rodó las primeras películas chilenas estuviese en suelo iquiqueño.

- **¿Qué impactos tuvo la circulación de este medio por otras regiones de Chile?**
- **¿Qué significado tiene en términos de identidad que cada territorio produzca sus propias piezas visuales?**
- **Pensando en la actualidad, ¿con qué temática producirías un film?**

EJERCICIO DE MEMORIA: EL ROLLO MÁGICO

El cine es una manifestación artística que evoca a todas las edades. Películas animadas, de acción, de aventura, de amor o tragedia; desde los más pequeños hasta los más adultos.

De una u otra manera nuestras emociones y experiencias se cruzan frente a la gran pantalla, convirtiendo al cine en un ecosistema que rompe con toda temporalidad.

Este ejercicio es una invitación a jugar con tus compañeros de clase o familia, a compartir sus afinidades y vivencias en torno a la sala de cine. Cada uno creará un rollo mágico. Este es un juego que consiste en dar movimiento a un personaje trabajando dos dibujos superpuestos a la misma acción.

Para ello necesitas materiales bastante fáciles de conseguir: dos post-it cuadrados, lápices de colores y scotch doble faz.

- **Partamos por las ideas. Cada uno piense en su película favorita, no importa si es animada o interpretada por actores reales, lo esencial es que sea una cinta que esté cargada de buenos recuerdos.**
- **Posteriormente, intenten recordar un personaje en específico.**

Ahora realicemos el rollo mágico.

- Toma dos post-it y mantenlos uno sobre el otro. Después, en la primera hoja dibuja a tu personaje realizando una acción.
- En la segunda hoja, vuelve a dibujar al mismo personaje, pero realizando otro gesto. La idea es que se vea una diferencia entre ambos dibujos.
- Pon scotch doble faz en un lápiz y pégalo a uno de los bordes, o, también puedes enrollar un parte de la hoja al lápiz. Esto les permitirá accionar el trabajo como si fuese un libro.
- Ahora, abre y cierra transversalmente el rollo mágico.

Para cerrar la actividad, compartan su trabajo y conversen sobre:

- ¿Qué película representaron en el rollo mágico?
- ¿Se repitió alguna película entre los participantes?
- ¿Cuál es la más antigua y cuál es la más reciente?
- ¿Qué les provoca al saber que hay más personas que tuvieron una buena experiencia con la misma película?
- ¿Por qué hay películas que, a pesar de haber sido estrenadas hace mucho tiempo, siguen siendo vistas por las nuevas generaciones?

Frontis del teatro Santa Lucía, la marquesina anuncia un filme de Gary Cooper, Ignacio Hochhäusler, ca. 1940-1950.

©Biblioteca Nacional de Chile, Archivo Fotográfico

**EL CINE SONORO:
UNA EXPERIENCIA ENVOLVENTE**

La historia del cine es también la historia de la tecnología y el espectáculo. Hacia fines del siglo XIX, las tiras de celuloide sólo permitían correr cintas sin audio, período que conocemos como **cine silente**. Pero los intentos por mejorar y perfeccionar la dinámica de hacer cine abrirían una nueva ventana de avances que, en base a experimentación, convertirían al cine en lo que conocemos hoy en día.

Desde sus inicios el cine buscó sonorizar los filmes, de distintas formas y pruebas, hasta llegar a la década de los veinte donde se consolidan algunas experiencias. La empresa Western Electric crearía el **Vitaphone**, un disco fonográfico que debía reproducirse a la misma vez que la película. Las primeras cintas proyectadas con este nuevo sistema que integraba imagen y sonido fueron rodadas por la reconocida empresa Warner Bros.

Serie de la filmación de la película Escándalo (Jorge «Coke» Délano), Miguel Rubio Feliz, 1940.

© Colección Museo Histórico Nacional

EJERCICIO DE CREACIÓN CINEMATOGRAFICA: DE CINE SILENTE A CINE SONORO

Por medio de esta actividad crearemos una pieza que nos permita adentrarnos en la transición del cine silente al cine sonoro, y así, tener un acercamiento a cómo la experiencia de crear y ver películas cambió para siempre tras la inclusión del sonido.

Como materiales, solo necesitas un celular con cámara y algún aparato que te permita reproducir música.

Los primeros aparatos de grabación eran bastante complicados de transportar, por ende, los frames eran el resultado de escenas que circulaban frente a la cámara, y no la cámara siguiendo a las escenas.

En ese caso, ubica el celular en una base estable, graba alguna escena según tu gusto o elección. Posteriormente pon un filtro blanco y negro.

Escoge alguna canción, relato o sonido que quieras involucrar en el resultado final.

Teniendo ambos recursos listos, reproduce el video sin audio y, posteriormente, hazlo con la pieza sonora que seleccionaste.

Viendo ambas experiencias, responde:

- **¿Identificaste algún cambio?**
- **¿Cómo habrá sido el impacto en una época en la que solo era conocido el cine silente?**
- **Y si hicieras el ejercicio a la inversa, ¿qué sensaciones te dejaría ver un film de cine silente?**

Si quieres ver el resultado de una película cuya orquesta y efectos de sonido fueron sincronizados a través del **Vitaphone**, te invitamos a ver la película *Don José* (1926), la primera cinta que involucraba dicha tecnología. Para ello, puedes visitar el siguiente enlace:

<https://www.youtube.com/watch?v=Drtku2STWrM>

Otra película que fue rodada con dicho sistema fue *El cantor de Jazz* (1927) que, además de sincronizar el sonido con la imagen, tiene la curiosidad de haber integrado diálogos con intertítulos que completaban las interacciones entre los protagonistas. De esta forma, música y locución sentaban las bases para el invento que procede al **Vitaphone**: el **Movietone**.

Los efectos sonoros ya no serían generados por un mecanismo independiente, sino que más bien, son incorporados en la misma tira de celuloide (Cineteca Nacional de Chile, 2025).

Paralelamente, en Chile se exploraban otras maneras de incorporar sonido. Una de ellas fue durante la proyección de la película *Mi viejo amor* (1927), en que la banda sonora interpretaba las piezas musicales y efectos en cada función. Diarios como *La Nación* y las *Últimas Noticias*, anunciaban el film como **la primera película cantada hecha en Chile** (*Las Últimas Noticias*, 1927).

Las Últimas Noticias, 14 de septiembre de de 1927

© Archivo Cine Chile

CINE EN COLORES: DEL PINTADO A MANO AL TECHNICOLOR

Como hemos podido ver hasta ahora, la complejización y perfeccionamiento del cine ha sido una incesante carrera por representar la realidad de la manera más cercana posible.

En este sentido, otro de los aspectos que se sumaba a mejorar la experiencia del espectador era proyectar películas a color. A diferencia del sonido, los intentos por dotar de colores a los films fueron casi tan tempranos como la masificación del cinematógrafo. Los primeros avances fueron más bien artesanales, ya que para lograr el efecto de proyección a color los fotogramas eran intervenidos uno por uno, convirtiéndolo en un trabajo sumamente complejo y cuidadoso.

Hacia la segunda década del siglo XX, surgen, sistemas que reproducían color verde y rojo, marcando así el camino para mecanismos más complejos y eficientes.

EJERCICIO: INTERVINIENDO FOTOGRAMAS

Si bien la primera película filmada a color en Chile es bastante tardía, el cine nos da la posibilidad de reimaginar aquellas piezas icónicas de nuestra historia cinematográfica desde distintos lugares.

Una de estas cintas es *El Húsar de la muerte* (1925), película dirigida y protagonizada por Pedro Sienna, que narra las aventuras del guerrillero Manuel Rodríguez durante las batallas de la Independencia en Chile. Dicho film tuvo una impactante acogida durante la época del cine silente y en blanco y negro; además, en 1998 fue declarado monumento histórico.

Clara Werther y Pedro Sienna en *El Húsar de la muerte*, 1925

© Memoria Chilena

- Para realizar este ejercicio debes ingresar al siguiente enlace: <https://www.cclm.cl/cineteca-online/el-husar-de-la-muerte-restauracion-2020/>
- Escoge una escena.
- Pon pausa y toma captura de pantalla para poder imprimirla.
- Después de imprimir la imagen, coloréala según cómo se vería el húsar de la muerte en tiempos contemporáneos.

Recordatorio: esta pieza en particular es una restauración realizada por la Cineteca Nacional de Chile, por ende, su uso en esta actividad es solo con fines educativos.

UNA NUEVA CULTURA DE MASAS: EL IMPACTO DEL CINE EN LA SOCIEDAD CHILENA

Con la propagación del cine a nivel mundial, la infraestructura y economía ligada a la industria cinematográfica alteraría para siempre la conformación de las ciudades, así como también a la moda, contenidos y afinidades sociales.

En el caso de Chile, hacia la década de los cuarenta las salas de cine superaban enormemente a las salas de teatro. La alta demanda del público llamó la atención de empresarios, quienes vieron en ello la posibilidad de invertir. Asemejándose a los modelos extranjeros, comienzan a edificarse los “cine-palacios”, ostentosas construcciones que ponían en valor la experiencia a través del espacio en que se proyectaban las cintas.

Ejemplos como el Teatro Esmeralda (1922), el Teatro Carrera (1926) y el Teatro Central (1933) demuestran cuán importante era el cine para la sociedad santiaguina. Gracias a estas construcciones podemos evidenciar cómo el esqueleto cinematográfico fue cambiando paulatinamente, pasando de grandes salones con galerías ovaladas a las conocidas salas con butacas con mirada al frente (Memoria Chilena, s/f).

Hasta el día de hoy, las salas de cine son más que eso, es un lugar de encuentro en el que se reúnen familias y amistades, en que desconocidos comparten un área común, donde convergen afinidades y emociones, experiencias. Es un formador de identidades y sentidos de pertenencia, pero también es una plataforma de promoción de figuras que se roban la gran pantalla...y los corazones de los espectadores.

EL CINE RECUERDA

El cine no solo es un generador de sensibilidades, también es un importante creador y contenedor de memorias de quienes han habitado las salas de cine.

El cine recuerda, ya que se extiende desde los sueños de los personajes de ficción hasta la reproducción de los acontecimientos que narran nuestra historia (Cuevas E., 2014). En efecto, desde la década de los sesenta la cámara se ha comprometido a visibilizar las distintas realidades sociales, poniendo el foco en sujetos y contextos que escasamente habían sido retratado hasta ese entonces.

Las escenas ya no son interpretadas por esas grandes estrellas que sacan suspiros y establecen modas, sino que los encuadres nos traen a las voces del pasado para detenerlas en el presente, para interpelarnos e invitarnos a repensar la historia con la gran pantalla como intermediaria. La producción del cine documental depende del contexto, un claro ejemplo son las implicancias generadas tras el golpe de estado y la dictadura civil-militar. El cine no solo se convirtió en una de las tantas formas de denuncia y resistencia a la violencia y la censura, además, se ha consolidado como un espacio para revisar críticamente el pasado. El cine es también un documento histórico.

El *flashback*, una técnica para viajar en el tiempo

El cine utiliza diversos recursos que nos llevan a un momento determinado de la historia. Uno de ellos es el flashback, recurso del montaje que se usa para mostrarnos el recuerdo de un personaje o algún punto importante que haya sucedido en el pasado.

Y tú, ¿qué recuerdo traerías al presente con un flashback?

Santiago de noche, Antonio Quintana, 1955

© Colección Archivo Central Andrés Bello, Universidad de Chile

**CINE, PRENSA Y
REVISTAS ESPECIALIZADAS**

El cine en sí generó un impacto importante en el entretenimiento de la sociedad chilena del siglo XX, pero, la producción cinematográfica no hubiese sido la misma sin las revistas que la han acompañado.

Desde la intensificación de la industria del cine, diversas revistas surgieron con la misión de construir una nueva audiencia, permitiendo la internacionalización de la cultura y producción chilena, y que los espectadores pudiesen acercarse al contexto cinematográfico mundial.

De aquí podemos desprender dos dimensiones de las revistas de Cine: como factor informativo, orientado al público general con las noticias sobre el cine internacional, actores y espectáculo; como factor educativo, con aquellas publicaciones de carácter más técnico y profesional.

A continuación, veremos dos ejemplos que nos grafican ambas formas de acercar el mundo del cine a la ciudadanía.

Marilyn Monroe, revista Ecran n° 1249, 1954
© Colección Cineteca Nacional de Chile

Audrey Hepburn, revista Ecran n° 1715, 1963
© Colección Cineteca Nacional de Chile

EJERCICIO: EL CINE A TRAVÉS DE LAS LETRAS

Las revistas de cine cumplieron un rol fundamental en la promoción de la industria cinematográfica, consolidando idearios e imaginarios que tenían como referentes a las estrellas de la gran pantalla. A su vez, estas publicaciones sirvieron en su actualidad y en nuestro presente como un verdadero archivo, mostrando a la población un aspecto más técnico de la producción cinematográfica chilena y del extranjero.

Al escanear los códigos QR, podrás encontrar la primera edición de dos importantes revistas de cine: Cine Gaceta y Revista Ecran. Compara ambos documentos y responde las preguntas:

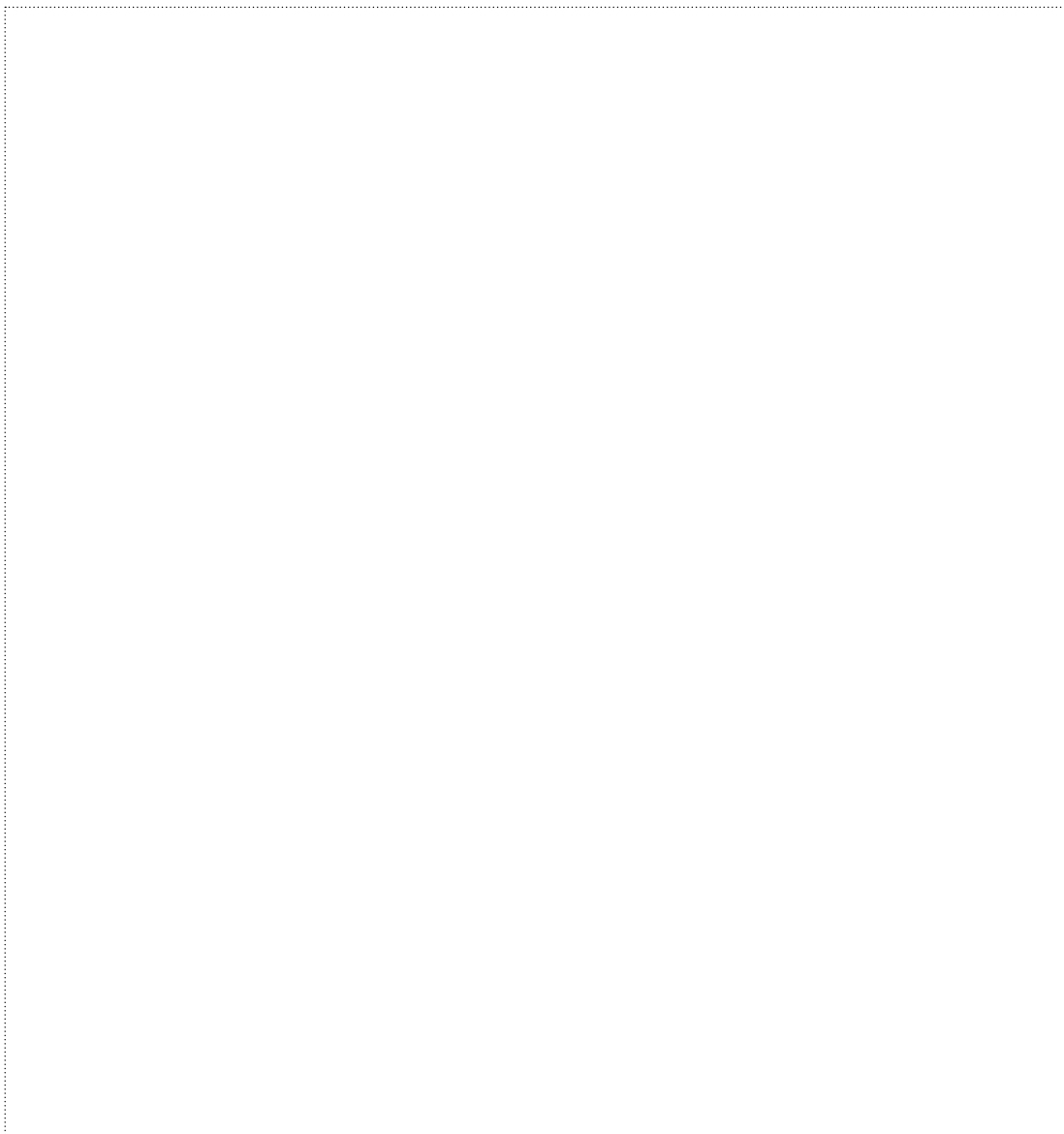
Revista Cine Gaceta nº1, Santiago, Año 1, octubre de 1915

Revista Ecran volº1, Santiago. Año 1, 1930

© Memoria Chilena

- ¿Qué diferencias logras observar entre ambas revistas?
- ¿A qué tipo de público crees que va dirigida cada una?
- ¿Cuál es la importancia de contar con este tipo de documentos en la actualidad?

Después de ver ambas revistas, diseña tu propia portada según las tendencias cinematográficas actuales, tus gustos en cine y todo lo que creas relevante para una buena difusión.

MUJERES EN EL CINE

Con la masificación de la industria y producción cinematográfica se moldearon formas culturales que le dieron mayor visibilidad a ciertos sectores de la sociedad. En este sentido, el rol de las mujeres en el cine no estuvo exento de desafíos, pues la narrativa y visualidad de las películas eran mayormente dirigidas por una visión masculina.

De esta manera, la inserción de las mujeres en el mundo del cine fue en primera medida ilustrativa, es decir, ocupaban espacios como películas y revistas como íconos de la belleza y la sensualidad (Memoria Chilena, s/f).

Aun así, la primera mitad del siglo XX vio la irrupción de las primeras mujeres directoras chilenas: Gabriela Bussenius, quien dirigió *La agonía de Arauco* (1917), Rosario Rodríguez de la Serna con *Malditas sean las mujeres* (1925), y Alicia Armstrong de Vicuña realizadora de *El lecho nupcial* (1926).

En paralelo, en la escena mundial también se alzaban mentes innovadoras que marcaron huella en la historia del cine, tales como Alice Guy Blaché, conocida como la primera mujer guionista y directora en la historia, y Lois Weber, la primera en filmar un largometraje y utilizar sonido.

Si bien estos nombres hicieron ruido en los inicios de la industria cinematográfica mundial, no es hasta la década de los setenta en que vemos una presencia ininterrumpida de mujeres protagonizando o dirigiendo películas.

Alicia Vega manipulando un visor estereoscópico, Carmen Duque, década de 1980
© Colección Alicia Vega

EJERCICIO REFLEXIVO: *LOCAS MUJERES*

La exposición plantea un viaje cronológico por la historia del cine en Chile, mostrándonos a las distintas generaciones de cineastas, actores, actrices que forman parte de la línea de tiempo del cine chileno. En este ejercicio conoceremos a María Elena Wood, productora, directora y periodista con más de treinta años de experiencia, referente en materia audiovisual y documental de nuestro presente.

En el año 2010 se estrena *Locas Mujeres*, documental que explora el mundo interior de la poeta Gabriela Mistral y su relación con Doris Dana. Gracias a las grabaciones registradas por Doris, podremos adentrarnos en la sensibilidad, pasión y universo afectivo de la poetisa.

Para realizar la siguiente actividad, crea un usuario en el siguiente enlace, y observa el largometraje en familia, un poco de cabritas y bebestible.

<https://ondamedia.cl/show/locas-mujeres>

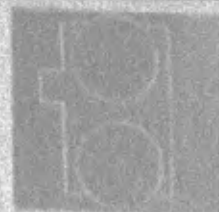
- ¿Conoces alguno de los poemas de Gabriela Mistral?
- ¿Qué vínculo puedes identificar entre cine y poesía?
- ¿Qué facetas de la poetisa llamaron tu atención?
- ¿Qué importancia tiene conocer otros aspectos de la vida personal de Gabriela para preservar su recuerdo y memoria?

Niñas bajo un afiche del Cine Club Viña del Mar que anuncia el Primer Festival del Cine Aficionado, Hans Erhmann, febrero 1963

© Biblioteca Nacional de Chile, Archivo Fotográfico

CINE CLUB
VINA DEL MAR

1

er

FESTIVAL
de CINE
AFICIONADO

7 al 13

ENTRADA
LIBRE

PUEBLOS INDÍGENAS EN EL CINE SILENTE

La incorporación de los pueblos indígenas se da tempranamente en la historia del cine chileno, siendo el pueblo Mapuche el principal recurso del incipiente cine de ficción en materia de pueblos indígenas. La primera experiencia se remonta al año 1917, fecha en que se estrena *La agonía de Arauco* o *El olvido de los muertos*, cinta que hasta el día de hoy se encuentra desaparecida y cuyo argumento conocemos gracias a artículos de la época.

Bajo el guion de la cineasta Gabriela Bussenius, se nos presenta la historia de Isabel, protagonista de esta historia que pierde a su marido e hijo. En su viaje al sur de Chile conoce a Catrileo, un joven cuyas vivencias nos relata las repercusiones sociales del despojo territorial del Estado chileno hacia el pueblo mapuche. De esta manera, la dinámica violenta de consolidación territorial y soberana sobre los territorios del sur se vuelve la subtrama de un drama marcado por la muerte y la viudez.

El segundo antecedente se remonta a 1925 con el largometraje *Nobleza Araucana* que, a diferencia de la *La agonía de Arauco*, nos describe la atmósfera de la invasión a las tierras mapuche por parte del Estado por medio de actores indígenas, mientras que en la película de 1917 solo fueron extras.

Con estos dos hitos podemos identificar que el cine no sólo tiene el poder de representar a los distintos sectores de la sociedad, sino que también sirve como plataforma de denuncia y reivindicación a través de su argumento.

Imagen de *La agonía de Arauco*, Gabriela Bussenius,
Revista Cine Gaceta, agosto de 1917
© Biblioteca Nacional de Chile

EJERCICIO REFLEXIVO 2: ANALIZANDO MATERIALES DE DIFUSIÓN

¿Qué sería del cine sin el material promocional? Para difundir la trama de una película y acercar a la población a su consumo, la publicidad cumple un rol fundamental. A través de esta se promueven las partes claves del argumento, se da un primer vistazo a los protagonistas, pero también, se insertan ideas.

A diferencia de hoy, a inicios del siglo XX la difusión era más bien análoga, circulando por medio de afiches, publicidad en los periódicos, entre otros.

Analicemos las transcripciones del anuncio de la película *La Agonía de Arauco* y del largometraje *Nobleza araucana* y respondamos:

LA AGONÍA DE ARAUCO O EL OLVIDO DE LOS MUERTOS

“PRIMERA PRODUCCIÓN DE CHILEFILM EN 30 PARTES
TEATROS APOLO Y COLÓN, ESTRENO, HOY, HOY
[...]

HERMOSOS PAISAJES DE SANTIAGO, VALPARAÍSO, VIÑA DEL MAR, TEMUCO, VALDIVIA, PUERTO MONTT, EL LAGO LLANQUIHUE Y VOLCANES, LOS CANALES DE VALDIVIA, ETC, ETC.”

(La Unión de Valparaíso, 8 de mayo de 1917).

NOBLEZA ARAUCANA

“SE[P]TIEMBRE, ESMERALDA, O’HIGGINS Y BRASIL, EL MAYOR ACONTECIMIENTO DEL CINE NACIONAL LA PELÍCULA FILMADA EN MEDIO DE LAS IMPONENTES BELLEZAS DE LAS SELVAS Y RÍOS SUREÑOS, DONDE MORAN LOS ÚLTIMOS RESTOS DE LA RAZA DE CAUPOLICÁN UNA NOVELA INSPIRADA EN LA ARAUCANA, QUE CANTA LAS PENAS DE UNA RAZA GLORIOSA QUE MARCHA A SU FIN”.

(La Nación, 6 de diciembre de 1925).

- ¿Qué elementos se destacan en ambos avisos?
- ¿Qué rol se les atribuye a los pueblos indígenas en la difusión de las películas?
- ¿A qué crees que se debe el interés del cine chileno por comenzar a representar el despojo de tierras del Estado hacia el pueblo mapuche?

PUEBLOS INDÍGENAS EN EL CINE DOCUMENTAL

CINETECA NACIONAL
DE CHILE

El cine documental es el género que propone una mirada sobre la realidad a través de las imágenes, ya sea con el fin de educar, reflexionar, transmitir conocimientos, o simplemente concientizar al público sobre un tema en particular.

Las primeras películas con contenido indígena corresponden a registros hechos en el periodo mudo. La más concreta son las grabaciones realizadas por el misionero Alberto María de Agostini, quien filmó al pueblo kawésqar durante más de diez años. Estos registros podemos observarlos en la cinta *Tierra del fuego* (1928).

A partir de aquí podemos desprender formas de abordar lo indígena:

1. Aquellos discursos cuyo emisor no es el indígena, por ende, aborda una realidad ajena tanto para el emisor como para el receptor.
2. Como un canal alternativo que se mantiene en los márgenes de la comercialización, y que mayoritariamente proviene del interior del propio mundo (Veres L., 2015).

En contraposición a estas formas de abordar lo indígena, la apropiación y uso de la tecnología audiovisual por parte de realizadores indígenas nos habla desde dentro, desde el territorio, desde su sensibilidad y su propia historia. Ejemplo de esto es la directora de cine Jeannette Paillán, quien desde el año 1994 ha realizado una importante producción de cortometrajes y largometrajes que nos internan a la problemática territorial e histórica en la relación Estado-pueblo Mapuche.

EJERCICIO PRÁCTICO 2: CREANDO UN ARGUMENTO

El conflicto territorial e histórico del pueblo Mapuche ha sido abordado de diversas formas y perspectivas. En materia audiovisual, la directora de cine Jeannette Paillán realizó el cortometraje *Punalka, el Alto Bío Bío* (1995), internándose en la zona habitada por las comunidades pehuenche.

Por medio de *epew* (relatos orales), testimonios y poemas interpretados por el músico y poeta mapuche Leonel Lienlaf, nos relata la resistencia del pueblo Mapuche frente a la posible construcción de una hidroeléctrica en Alto Bío Bío. Formas de vida, prácticas culturales, creencias y tradiciones se convierten en el lenguaje de denuncia frente a la amenaza de sus territorios y modos de vida.

Para realizar el ejercicio ingresa al siguiente enlace, cortesía del Museo Chileno de Arte Precolombino:

<https://www.youtube.com/watch?v=9q9hWS8tGCK>

Según lo expuesto en el cortometraje, crea una trama escribiéndola y dibujándola en base a los puntos claves que quieras abordar.

1. Personaje (s): protagonistas de la historia
2. Nudo: el problema con el “enemigo”
3. Desenlace: fin de la historia

<https://www.escriitoresindigenas.cl/leonel-lienlaf>

Cine Arte Normandie, autoría desconocida, (s/f)

© Universidad Diego Portales, Archivo Cenfoto UDP

REFERENCIAS

Cineteca Nacional de Chile (2025). Textos de sala cine en Chile. Santiago.

China Cultural Centre (2023). Las sombras chinescas: una historia de luz y penumbra al alcance de la mano. Madrid. Ver en: <https://ccchinamadrid.org/sombras-chinescas-una-historia-de-luz-y-penumbra-al-alcance-de-la-mano/>

Cuevas E. (2014). “La memoria del cine o el cine que recuerda”, en Josep M. Català (ed.), El cine de pensamiento: Formas de la imaginación tecno-estética, Colección Aldea Global, UAB / UPF / UJI / UV, 2014, pp. 189-203

El Ferrocarril (20 de febrero de 1895). El Kineto-copio. Ver en: <https://cinechile.cl/archivos/archivos-de-prensa/el-kineto-copio/>

El Ferrocarril (26 de agosto de 1896). Los cuadros animados del cinematógrafo. Santiago. Ver en: <https://cinechile.cl/archivos/archivos-de-prensa/los-cuadros-animados-del-cinematografo/>

Escuela al cine (s/f). Los inicios del cine en Chile. Santiago. Ver en: <https://escuelaalcine.gob.cl/recursos-didacticos/los-inicios-del-cine-en-chile/>

Escuela al cine (s/f). Manual de creación cinematográfica. Santiago. Ver en: <https://escuelaalcine.gob.cl/wp-content/uploads/2024/09/MANUAL-CREACION-CINEMATOGRAFICA-3ERA-EDICION.pdf>

La Nación (6 de diciembre de 1925). Extraído de: Carreño A. (2024). Una trampa de espejos: cine silente y la representación del pueblo mapuche. Revista de Antropología visual: Santiago. N°31, pp. 1-30.

Las Últimas Noticias (14 de septiembre de 1927). El Principal estrena hoy la primera película cantada hecha en Chile, Mi viejo amor, de la Schwenke Films. Santiago. Ver transcripción de la nota en: <https://cinechile.cl/archivos/archivos-de-prensa/el-principal-estrena-hoy-la-primer-pelicula-cantada-hecha-en-chile-mi-viejo-amor-de-la-schwenke-film/>

La Unión de Valparaíso (8 de mayo de 1917). Extraído de: Carreño A. (2024). Una trampa de espejos: cine silente y la representación del pueblo mapuche. Revista de Antropología visual: Santiago. N°31, pp. 1-30.

Memoria Chilena (s/f). Mujeres en el cine (1919-1973). Ver en: <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-100682.html>

Memoria Chilena (s/f). Las salas de cine en Chile (1896-2000). Ver en: <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3543.html#imagenes>

Universidad Complutense de Madrid (s/f). Cápsula educativa La linterna mágica. Madrid. Ver en: <https://www.ucm.es/maquinasdedibujo/file/13-linterna-magica?ver>

Veres L. (2015). Cine documental y criminalización indígena. Terrorismo, cine documental y mundo mapuche. Universidad de la Frontera: Temuco.

Villarroel, M. (2012). El mapa del cine temprano en Chile: hacia una configuración del asombro en contexto latinoamericano. Revista Aisthesis, nº52. Ver en: https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-71812012000200001&script=sci_arttext

CRÉDITOS

Directora ejecutiva

Regina Rodríguez

Curadores de la exposición

Marcelo Morales

María Paz Peirano

Coordinadores

Raymi Demetrio

Rolando Báez

Contenidos

Pablo Salgado

Edición

Alejandra Cariman

Felipe Rodríguez

Gabriel Hoecker

Diseño

Yvonne Trigueros

Asistentes de diseño

Cristóbal Bahamondes

Raúl Moya

Tomislav Cvitanic (Práctica profesional)

LA MONEDA

CENTRO
CULTURAL
LA MONEDA

20 AÑOS VIVIR
LA CULTURA

Centro Cultural La Moneda recibe
financiamiento del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio

CINETECA
NACIONAL
DE CHILE

